

收藏界关注的中国画家

王坤和写意牡丹画精品

WANG KUNHE XIEYI MUDANHUA JINGPIN

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

“国色天香”历来是人们对牡丹的美称，更有人说牡丹“竞夸天下无双艳，独占人间第一香”。千百年来，它成为一种富贵瑞祥的象征，深得中国人民的喜爱。因此，从古至今，钟情于牡丹画者代不乏人，举不胜数。当今中国经济腾飞，繁荣昌盛，牡丹花受到格外的恩宠应是国富民强的必然，许多画家为牡丹造像已成为一种时尚，也是丹青世界里不可或缺的表现题材。

当代著名画家王坤和以山水见长，却对画牡丹情有独钟。他的牡丹画继承了中国花鸟画“写生”和“寓兴”的两大传统，立足于自然与人息息相通之整体，对物象作出全面、本质的把握，突出强调了主观感受乃至潜意识的表达。他笔下的牡丹既讲究用墨，又讲究用色，墨重色艳，豪情四溢，给人以雍容华贵、端庄雅丽之感，画出了牡丹的品格和神韵。在他的作品中，善于以彩墨沟通大俗大雅，造型饱满丰

厚，色彩富丽雅致，并以独特的诗情和个性化的表现，赋予牡丹花以多样的品格和生命活力，更接近于人民大众祈求富贵的审美愿望。

读王坤和的牡丹画，一股亲切新鲜之气迎面而来。这是由于他的作品体现了画家对中国传统技法的认识、理解和运用的能力，同时也把画家涌动于自己胸中的对时代的感受和对人生的体验，通过有表现力的语言和体量感的造型表现出来。因此他的牡丹画，用笔随意率真，用墨泼辣洒脱，强化了色彩的单纯和高雅，鲜而不艳、火而不躁，雅丽诱人，生动地描绘了牡丹花的形神意趣，具有苍秀放逸的艺术效果，散发着人们对生命和自然的向往和企盼。

纵观王坤和的画风，属于浓丽泼辣的一派，既在传统的精神追求上出新，表现新的时代气息，也在传统笔墨技法上出新，表现新的感受，从而确立了他艺术创作的个性语言，显示出他牡丹画的艺术魅力。

著名花鸟画家王坤和简介

■ 1949年出生，甘肃省兰州人，毕业于中国书画函授大学。曾进修于北京画院，得到著名画家王文芳、彭培泉指教，后受教于马振声、朱理存、李宝林等名家。现为文化部华侨联合会中国徐悲鸿画院特聘画家，中国长城画院副院长，中国三峡画院一级画师、世界华侨华人联合总会艺委会理事。2000年作为美术界代表出席甘肃第四届文代会。

■ 1988年作品《国色天香》获“牡丹杯”国际书画大奖赛优秀奖，1997年《高原牧图》参加全国书画展，2004年《西部石林》获“邓小平诞辰100周年全国美术作品展”入选奖。2006年《高原深处》参加在匈牙利举办的世界华人书画展，2007年《祁连人家》获七国美术联展金奖，同年作品《兰与寿桃》被世界客属总会收藏，并为联合国国际科学与和平周活动捐赠作品。

■ 曾在兰州、北京、安徽、福建、上海等地举办个人画展，并应邀出访法国、德国、比利时、卢森堡、朝鲜等国举办画展及进行学术交流。

■ 多幅作品被国内外友人广泛收藏，并在国内外多家刊物发表。

■ 出版有《王坤和国画选》、《王坤和写意山水画艺术》以及中国画挂历。

笔墨如云写壮志

· 郭 凯 ·

——画家王坤和印象

我与画家王坤和先生认识相处已有好几年了。他既是我的老师、也是我的朋友。这位既不具备翩翩风度，又不善言辞的中年画家，在艺术的探讨上却善思善悟。因而其作品逐年受到世人的瞩目和行家们的青睐。行家评论他的山水画具有强烈的时代感，既给人以雄浑之气，也给人以伟岸之感，不乏清秀之意、灵空之境，更赞赏他的牡丹雍容大方、端庄典雅，画出了牡丹的品格和神韵。

我有幸参加过不少坤和先生的书画交流活动和举办的各类书画展，也看过不少他的画作，尤其是各项现场的观摩活动，对坤和先生画画时的那种潇洒自如之气魄、用笔娴熟之功力，印象尤为深刻。我常想，坤和先生不知道是用生命感悟自然之妙，还是通过感悟来体证人生，在他的充满生机的祁连风光、草原景色、大漠雄关等以西北山水为题材的国画作品和以牡丹为主的花鸟画中，总会深深地吸引着大家。

走进画家世界，翻阅坤和先生大量的写生稿及深入生活写生时拍下的山水照片与资料，我们会惊奇地发现，他在艺术的道路上走着现实主义的写实路子。他每年都要深入生活，从生活中取材，从生活中寻找自己的艺术形象，也从生活中探索自己的表现技法。他的艺术人生中，每个脚印都是在“勤”与“苦”的努力下走出来的。坤和先生的艺术圣地，在祁连山下。

数十年中，王坤和先生外出写生无数次，曾数往祁连山麓，独闯浩瀚沙漠，驻千里草原戈壁，寻人迹罕见之境地。大自然那一幅幅美丽的景象深深地印在了坤和先生的心中，留存在他的记忆里，常有悟道，从而感受到那勃然的生机和无限的活力，获取了创作灵感和素材。坤和先生紧紧抓住大自然中能吸引观赏者情感的特征，把自己上祁连山的体会全部都挥洒

含香娇态 2007年 纸本 68cm × 138cm

于笔端，独辟蹊径地创作出了许多极富西部特色的山水画作品。

王坤和先生常说：“大自然用一千个声音讲话，而我们仅仅是开始倾听。”他告诉我，他听到的每一个声音都是“拒绝”。他写生，拒绝雕饰；他作画，拒绝浮华。他拒绝纤细柔弱，拒绝妩媚甜俗。近年间，他面壁挥毫创作出一大批作品，步入了一个新的起点。回想起自己的经历，坤和先生说，他和大多数学画的人一样，早先是临摹古今名作，同时也进行大量写生和创作。起初的大部分作品多半是再现生活情趣和自然现象，渐渐地他发现自己没有进入直抒胸臆的艺术境界。坤和先生很快悟到：绘画的本质任务在于最大限度地利用线条、色彩等造型手段，十分顺畅地宣泄画家的美感经验和主观感情。譬如他画牡丹，坤和先生说，他首先注重牡丹的品格、神韵，在用墨、着色、行笔、画面、布局等方面都有自己独特的一些技巧，着重表现牡丹花的那种雍容华贵、端庄典雅的气质。通过大写意的手法，他适度夸张，“写”出牡丹的笑迎春风之美。因而，坤和先生笔下的牡丹，才显得艳而不妖、贵而不娇，他画中的牡丹或群花绽放、或含苞待发，都显得那么富丽大方、顺乎自然，给人以美的享受。

王坤和研习国画数十载，始终以继承传统、深入生活、博采众长、自成风格为宗旨。在中国画的笔墨处理上，他以继承传统为主，同时借鉴一些特殊的技法以增强绿草、沙石的质感和画作的感染力；用象征生命意义的绿色与蓝色来表现苍翠的山川与草原的葱郁之色，使苍健老辣的用笔与淋漓酣畅的运墨浑然一体。所以他的山水画不沉闷，格调清新，布局疏密有致，既注重中国画的特征，又赋予画面更多的色彩感，画幅中渗透着他的智慧与追求，展现了他独特的艺术风格。祖国的大西北哺育了坤和先生的成长，赋予了他的灵性，启迪了他的智慧，丰富了他的情感，使他的作品抓住生活中变化万千的美，从山水意境到笔墨情趣都给人以不可替代的丰富感受。

在现代社会里，一个具有开拓精神的画家，艺术观念是常新的，而这往往取决于其知识结构和经历。自学成才的王坤和深深感到积累知识的重要性，别人的智慧之光常给他以点拨、启迪，促使其顿悟，增强对时代、对生活、对艺术创作的判断力。坤和先生总是抓住一切业余时间读书、思考、画画。几十年间，他创作了无数张画，他懂得，画家应该怎样去处理作品的数量与质量的关系。他常把画画当成是锻炼敏锐的观察与思考的手段，当成自己吐露心绪的语言。他觉得只有加强艺术实践，才能检验自己对生活的看法，对理论的掌握及艺术观念是否正确，也只有在实践中才能理解艺术创作的奥妙和永无止境，才能发现自己与别人的长短之处，找到一个时期和另一个时期的艺术途径。

先有人品，才有画品。淳朴厚道的坤和先生为人忠厚，谦和大度，他性情耿直而豪爽自信。他的成功来自于他数十年的辛勤

国色春融 2005年 纸本 68cm × 138cm

雙
艷
蓓
蕾
王
坤
和
寫
意
畫
2007
年
紙
本
68
cm
×
68
cm

双艳蓓蕾
2007年 纸本
68cm × 68cm

耕耘和勤奋创作。上世纪80年代初，他的山水画《鸿雁传书》入选全国总工会成立70周年作品展，《祁连风光》荣获“牡丹杯”国际书画大赛优秀作品奖，并在日本、英国、匈牙利及中国香港等地展出。近年来更是不断有作品在国内外各种展览中获奖，还有许多作品被美国、加拿大、新加坡等国家的书画爱好者收藏。

我读坤和先生的画，感到有一种气度和力度。他的画气度非凡，这气度来自他广博的知识和行程万里，从而视野开阔，意向中的形象在豪放的笔触中徐徐流淌出来；他的画感激越，人与自然的神韵饱含其中，有一种内在的力度感，这力度来自画家对时代、对人民、对山河的深情，来自他艺术上的不断顿悟，来自他腕底的艺术功力。

王坤和先生的画标新立异，特别是在运用国画技巧刻画西部山水上更是独树一帜，渗透着丰富的文化内涵，凸现了民族的智慧之光，给人以一种深沉凝重、积极向上的精神力量和气势宏大、整体壮美的深切感受。他说他要用自己日益成熟的画艺和自己永不回头的探索精神，以及坚韧不拔的毅力，投入到艺术的更高层次的追求中。他相信：有祖国的大好河山，有人民良好的精神风貌，就会有画不完的画、写不完的生，他说他要永久地画下去，永不停止。

醉春图
王坤和画

醉春图

2007年 纸本

68cm × 68cm

富贵长春图
2004年 纸本
138cm × 68cm

富贵春風
王坤
和罗
於北京

姚黄呈国色 2006年 纸本 96cm x 59cm

春风富贵

2007年 纸本
68cm × 68cm

天香清艳

2007年 纸本
68cm × 68cm

香凝富贵春满园
2006年 纸本
138cm × 68cm

華雖富貴不驕人
丙戌年
王坤和畫於京東國際藝術區

華雖富貴不驕人
王坤和畫於京東國際藝術區

華雖富貴不嬌人
2006年 紙本
138cm × 68cm

含香娇态 2007年 纸本 28cm × 56cm

静观牡丹生蝶影 2007年 纸本 68cm × 138cm

國色天香牡丹綴份五新蔚
奇觀之花開最盛如誰雲夜
澤名園多可無良丙戌年五月
坤和畫於北京

牡丹花品冠群芳況是其間更有玉四色
夏而威百色百般顏色百般系
丙戌年五月坤和寫於京東國際藝術畫室

牡丹四条屏
2006年 纸本
246cm × 63cm × 4

何人不愛此有花似錦城中好物華
猶言洛川神女昨才嬌美態心波朝
雨成清 壬子月晦和雪於北京

揮毫版作富貴圖無限情思寄丹青
花為國色不傲群蕊有清風滿宇中
向成清主自坤和羅於京京國際艺术区

香色满园

2007年 纸本

126cm × 246cm

京北牡丹和坤月在市言日園滿色香

花上枝头春意浓 王坤和于北京 丁亥年秋月

花上枝头春意浓 2007年 纸本 68cm × 136cm

寿桃 2007年 纸本 68cm × 68cm

一庭
春風
至滿
香
色
王坤和
丁巳
年
春
月
畫

香艳 2007年 纸本 68cm × 68cm

酣醉东风 2007年 纸本 68cm × 138cm

酣醉东风
王坤和
丁巳
年
春
月
畫

